

上海市精品课程系列教材
东华大学服装设计主干教程

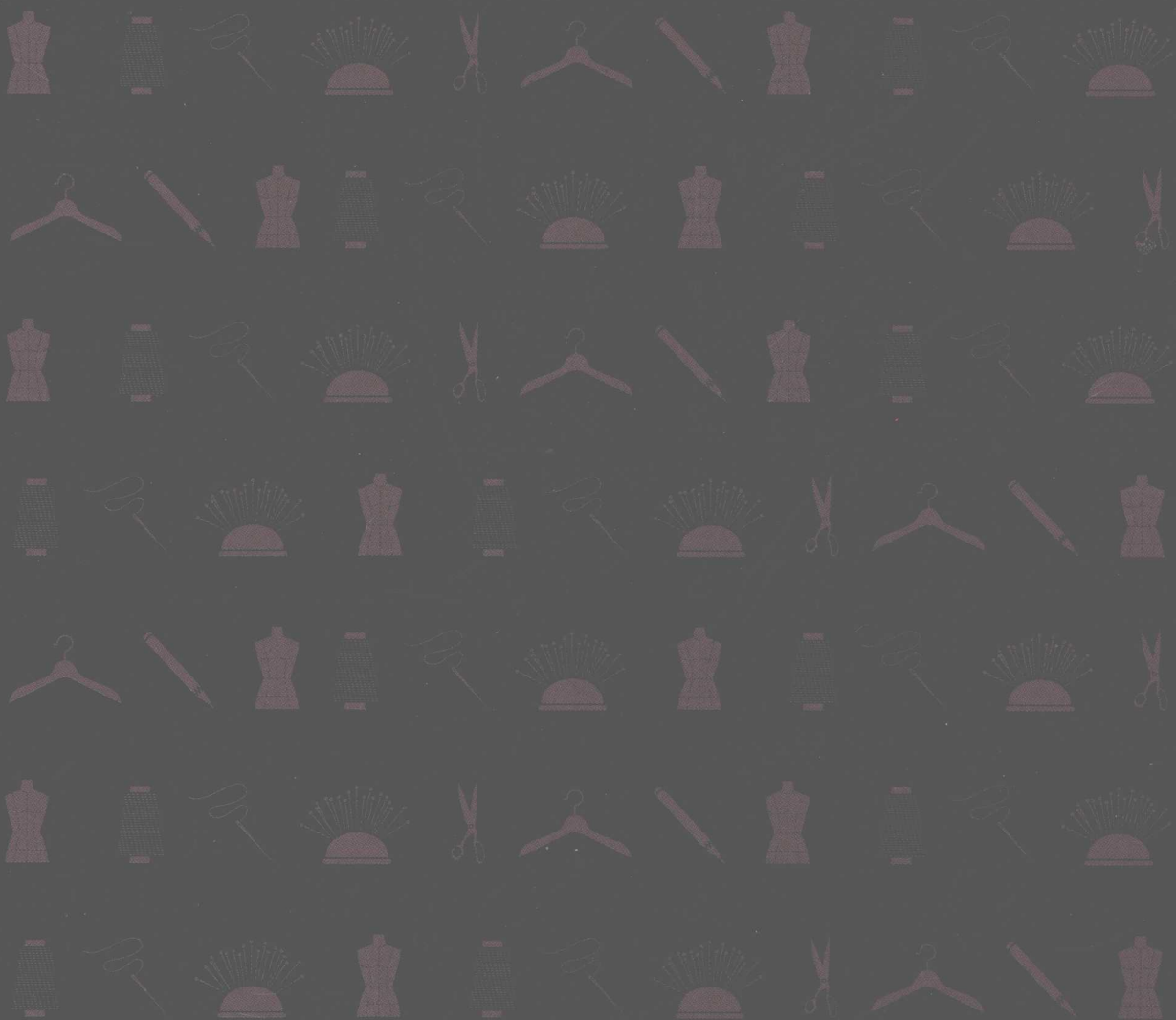

FASHION DESIGN
服装设计

2

女装设计

刘晓刚 主编

东华大学出版社

上海市精品课程系列教材
东华大学服装设计主干教程

服装设计 2

女装设计

刘晓刚 主编

东华大学出版社

定价: 38.00元

印数: 0 001-5 000

2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 14.5 字数: 381千字

新华书店上海发行所发行 苏州工业园区金鸡湖

(上海市延安西路1882号·邮政编码: 200021)

东华大学出版社

主编 刘晓刚

责任编辑 蔡文

设计 蔡文

东华大学服装系系主任
刘晓刚 主编

责任编辑 蔡文

图书在版编目(CIP)数据

女装设计/刘晓刚主编. —上海: 东华
大学出版社, 2008. 1

(服装设计 2)

ISBN 978-7-81111-310-5

I. 女… II. 刘… III. 女装—设计—高等学校—教材

IV. TS941.717

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 204824 号

责任编辑 吴川灵
封面设计 李峻
装帧设计 高秀静

上海市精品课程系列教材
东华大学服装设计主干教程

服装设计 2
女装设计
刘晓刚 主编

东华大学出版社出版
(上海市延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)
新华书店上海发行所发行 苏州望电印刷有限公司印刷
开本: 787×1092 1/16 印张: 14.5 字数: 361 千字
2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷
印数: 0 001—5 000
ISBN 978-7-81111-310-5/TS·047
定价: 38.00 元

前 言

主编: 刘晓刚

编委: 蔡凌霄
张爱梅
厉 莉

中国美术学院
2008年1月

前 言

我国服装企业的发展令世人注目，从轻纺产品紧缺国家到连续数年摘得世界服装产品出口第一的桂冠，取得了辉煌成绩。我国的服装设计教育源于20世纪80年代中期，至今已蓬勃发展了20余年，成为世界拥有高等服装专业学生最多的国家。东华大学（原中国纺织大学）服装学院是国内最早成立服装设计专业的高等院校之一，在国内外服装教育界享有盛誉。服装艺术设计学科作为东华大学的特色学科，培养了一大批服装设计专业人才，已经和正在为我国的服装产业做出杰出的贡献，与此同时，服装设计新星不断涌现，成为当代我国服装产业在国际服装舞台上的重要竞争力量。

从我国服装设计教育的历史来看，国内的服装设计专业是一门新兴专业，少有以往积累的经验，因此，迄今为止服装艺术设计专业的设计课程多以沿袭以前“工艺美术专业”模式为主，培养的学生往往是对服装缺乏深入的感性认识的服装插图画家似的服装设计师，这种结果使得毕业生的职业导入期拖长，一定程度上影响了人才培养的功效性。教育应该以教育理念为先导，以新颖教材为先行。随着学科研究的不断深入和国际交流的广泛开展，随着服装产业背景发生的巨大变化，服装企业对服装设计师的要求日益提高，对服装设计教学不断提出新的要求。因此，编写与时俱进的教材迫在眉睫。东华大学服装艺术设计系教学一线的教师们凭借多年的教学经验，总结出一套适应时代的、相对完整的、能够贯穿服装艺术设计专业设计课程的核心教材——服装艺术设计系列教材。本教材根据服装艺术设计专业本科四年的教学计划而制定，总共六册。每一册教材都倾注了东华大学服装艺术设计教师们的心血，同时也得到了本校服装设计研究生们的大力支持。系列教材的分册内容为：

服装设计1：服装设计概论

服装设计2：女装设计

服装设计3：男装设计

服装设计4：童装设计

服装设计5：专项服装设计

服装设计6：服装设计实务

在此谨把此系列教材奉献给广大服装设计专业的莘莘学子们和所有的服装设计爱好者。希望本系列教材的写作和出版能给现今服装设计教学提供更有实效的、更贴近服装产业对高校人才需求的内容。

由于全书内容多面广，首次汇集成文难免有所不足，敬请各位读者和同行指正，不胜感谢！

刘晓刚
于东华园
2008年1月

目录

第一章	女装设计概述	1
	第一节 女装设计的特征	5
	第二节 女装设计的原则	8
	第三节 女装设计的发展	11
	第四节 女装设计的视点	17
	第五节 设计元素的处理	18
第二章	女装分类设计	25
	第一节 女装分类设计的意义	27
	第二节 女装分类设计的原则	27
	第三节 女装分类设计的细分	28
第三章	女装廓型设计	43
	第一节 女装廓型的涵义	45
	第二节 女装廓型分类	46
	第三节 女装廓型应用	48
	第四节 女装廓型线设计	54
第四章	女装细节设计	59
	第一节 零部件的设计	61
	第二节 线条的运用	75
第五章	女装色彩设计	87

第一节	女装色彩	89
第二节	色彩搭配	90
第三节	风格化色彩	96
第四节	系列色彩设计	99
第五节	流行色	101
<hr/>		
第六章	女装图案设计	105
第一节	服饰图案原理	107
第二节	女装图案的分类	112
第三节	女装图案表现形式与色彩	115
第四节	女装图案应用与设计	120
<hr/>		
第七章	女装材质应用	131
第一节	服装材质分类	133
第二节	服装材料的发展趋势	134
第三节	服装材料的后处理	135
第四节	服装材质与设计的关系	138
第五节	常用面料设计方法	143
第六节	材质的再设计	145
<hr/>		
第八章	女装工艺设计	151
第一节	女装制作工艺	153
第二节	女装传统工艺	155
第三节	女装装饰工艺	158
<hr/>		
第九章	女装流行研究	163
第一节	女装流行的产生	165

第二节	女装流行的要素	168
第三节	影响女装流行的因素	171
第四节	流行主题概念的推出	174

第十章	女装配饰设计	181
------------	---------------	------------

第一节	女装配饰的分类	184
第二节	女装配饰设计	185

第十一章	女装品牌分析	199
-------------	---------------	------------

第一节	高级女装品牌设计分析	201
第二节	高级成衣品牌设计分析	208
第三节	高级女装设计分析的归纳与总结	222

第一章 女装设计概述

不同场合的服装

服装文化作为一种社会文化现象，其特点是综合具备了物质文化、精神文化、社会文化三方面的内容。其内容的发展演变与人类行为的进步、社会制度的改革以及历史背景的演化关系不可分割，而且服装服饰作为人类社会的物质发展水平和精神审美的反映的产物，它们的发展无疑会受到一些因素的制约，其中最关键的是人的经济地位、经济基础。肖伯纳说，“经济造就了大半人生”，所以女性社会、经济地位的根本改变使女性服饰的流行周期加快，形成丰富多变的样式。在那些保持女性从属于男性的文化中，女性的服装样式在几个世纪里几乎一成不变。但是当女性拒绝接受这种无足轻重的“附属品”地位，开始寻求和男子一样的平等身份和社会地位时，就会发现女性服饰的风格开始迅速地发展、变化。从20世纪开始，女性服装服饰的风格越来越向男式服装的式样风格靠拢。

现代女装形式变化更加丰富多样，这与女性在实际生活中的穿着需求和女性极力追求衣着上的视觉美感有关。为了迎合历来是由男性支配的社会形态所产生的地位、身份、审美观等象征的要求，女装的精心设计就显得十分必要了。

女性的美丽通常是男性普遍尊崇与寻求的，很明显，女性不断地通过时髦的装束所塑造的魅力，在很大程度上是基于男性的审美志趣，而这种源自异性情动的暗示恰恰是女装发展的动力之一。事实上，女性与生俱来的体态身姿和风韵气质，比男性更易于展现各式服装的飘逸绚丽。虽然在过去的很长一段时间里，男性因显要的社会地位和盛气凌人的着装心态，他们华美的衣饰曾一度胜过女性，但服装角色的特定划分与服装功用的意识加强，促使男装从与女装争奇斗艳的角逐中退却出来，转而注重衣装上更为含蓄的内在品质，这给予了女装更多的发展空间。在女装持续多变的发展中，居于特殊地位的贵妇名媛，以及热衷于装扮女性的设计师，都曾有过相当重要的影响作用。像法国路易十六的皇后玛丽·安托瓦奈特（Mary Antoinette）（图1-1）、奥地利皇后玛丽娅·特蕾西娅（Maria Theresa）及俄国女皇凯瑟琳大帝（Catherine II the Great）等欧洲宫廷的名流贵妇，还有包括像早先的查理·沃斯（Charles Worth）、保罗·波烈（Paul Poiret）以及后来的加布里埃·夏奈尔（Gabrielle Chanel）、克里斯汀·迪奥（Christian Dior）、巴伦夏加（Cristobal Balenciaga）、伊夫·圣·洛朗（Yves Saint Laurent）、瓦伦蒂诺（Valentino）、卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）、纪梵希（Givenchy）等天才设计师，应该说是他们通过执著追求高雅品味和卓越设计，为追求迷人魅力的女性们在选择衣饰方面提供了更多的选择空间。

女装的设计更多的是用于满足女性天生渴求穿着上的完美新奇，以及社会对女性存有明显或隐喻的崇尚心理需要。经过从昔日的腰布裙、高腰裙、撑架裙、臀垫裙到现代的套装、晚装、裙装、休闲装的发展变迁，女装的设计表现已达到了相当的水平。女装的设计涉及女性的特征以及具体的面料、色彩、款式、工艺、配件等多个方面。

图 1-1 法国路易十六的皇后玛丽与生俱来的美貌和贵族优越感，使其热衷于各种奢华的服饰与珠宝

第一节 女装设计的特征

一、女性特征

女性柔顺安谧、敏感多情的性格和优雅生动、秀丽多姿的外观，向来被认为是一种极富韵致的美。伴随着人类意识的觉醒及社会文明的飞跃，女性的美便在诸多崇高与理想的期盼构筑下形成特有的模式。因而运用服装、配饰及化妆的手段来制造补足女性的漂亮成分，便成了非常普遍的社会行为。女装的设计是建立在针对女性研究基础上的，以下有关女性的生理、心理、审美、社会属性的特征内容，应是不可缺少的设计依据。

1、生理

女性的生理特征主要表现在：身材较为矮小瘦削、肩窄臀大；胸廓较小、乳房突出；腰高偏长、腰围较细、四肢纤细；皮肤丰满细腻、骨骼不甚明显、肤色白皙光洁；体态轻盈，有着与男性强悍威武不同的纤柔之感。

2、心理

女性的心理形成于其特有的内部机制与外部环境，天生的性格与人为的制约，使之愈加显露出易动感情、温存宁静、愉悦快乐、内向怯懦的品质特征。抱有理想色彩的奢望盼求及注重外观形象的赏心悦目，也常常造成女性爱慕幻想的心理活动。

3、审美

有关心理、伦理、习俗、环境等主客观因素，始终对女性审美观念的产生存有影响，这种由先天与后天的意识及素养集结而成的女性崇尚，一般是倾向于轻柔文雅、秀丽端庄、光艳妩媚、精微别致的美感意味。

4、社会属性

女性温顺的性格情致、秀美的身姿面容和柔弱的体质能力，使之经常被置于从属附庸的身份地位。尤其是来自母亲、同伴及社会方面的诱导指向，女性通常习惯于按照一种约定俗成的行为准则，来塑造能够被整个社会接纳认可的人物类型，并且因此扮演了类似丽人、情人、妻子、母亲、使者、员工等角色。不过，现代社会赋予女性更多的发展机会，女性具有的潜能才智得到了显著的发挥，所担当的角色也更为广泛。

二、女装特征

女装偏重于突出表现女性娟秀的体态，并极尽所能采用了各种美化的表现手法，制成具有装饰多、皱褶多和露肤多等特点的风格式样。女装虽因时代的变化而趋向简约练达，但较男装而言也还是显得有些繁复矫饰。在款型、色彩、面料、工艺及配饰等方面，都呈现出更为华丽炫耀的情形。女装的特征基本可以概括为以下几点。

1、款式丰富多变

女性人体的形态和运动需要直接构成了服装的款式。女装的外部轮廓与内部结构,多使用曲线或曲线与直线交错的形式,追求设计上遮、透、露、叠、披、挂、破等形式表现。根据不同地域、民族习俗、宗教信仰、社会时尚、流行趋势等等因素进行综合设计,以形成服装独特的外观和丰富的层次变化。在一些裙装、晚礼服、外套、休闲装的设计上,可以明显感受到女装特有的神韵。(图1-2)

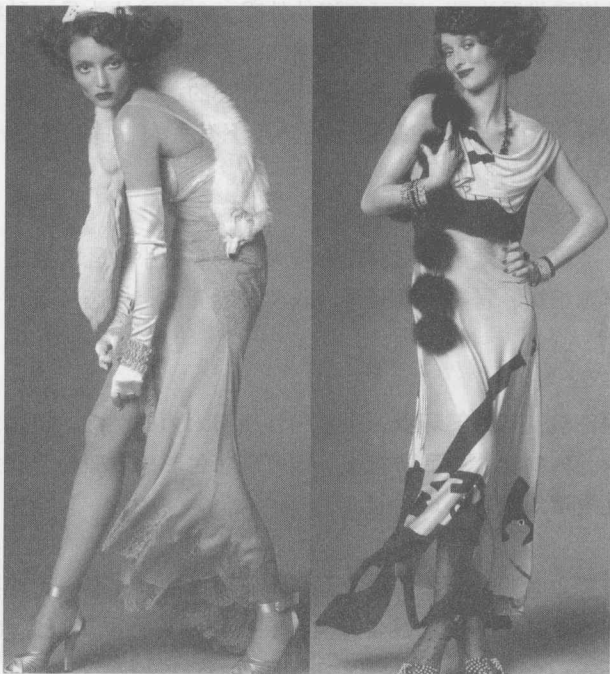

图1-2 款式丰富多变的
女礼服(图片来源:
《VOGUE ITALIA》2003
年4月)

2、色彩艳丽明快

女装的各设计元素中最吸引人视线的是色彩。鲜丽活泼或柔和素雅是女装用色的突出特点,女装色彩的美观悦目直接关系到服装风格的表达,每种颜色给人的感受是不同的。女装设计师必须了解每一季流行色的动向,及消费群体对色彩不同的需求和认知等等。然后再融合个性与共性色彩来表现流行时尚。另外,一套服装的上下搭配、里外搭配及系列女装的配色运用,都能辉映制造出女装的熠熠光彩。

3、面料细柔优雅

女装设计的材料除了我们日常生活中所见的普通衣料棉、麻、丝、毛、化纤以外,还有许多现代服饰的新型材料,女装设计的材料运用,已从狭窄的含义中跨越到现代设计的广阔层面。柔软、清爽、轻薄、光亮是女装用料的明显特征,裘皮给人以柔软的视觉感受,用裘皮制作的女装华贵高雅;富春纺、塔夫绸的视觉感受清爽,制作成的女装优雅性感;皮革、漆皮等材料的光感很强,给人以冷峻、中性化的视觉感受。女装设计师只有善于运用材料的性能和特点,才能更准确地表达设计作品。

4、装饰工艺繁复

装饰工艺是用布、线、针及其他有关材料和工具，通过精湛的手工技法，如抽纱、镂空、缀补、打褶、镶拼、绗缝、刺绣、扳网、滚边、花边、盘花扣、编织、编结等与时装造型相结合，以达到美化时装的目的。在现代女装艺术中，装饰工艺是必不可少的，它的种类和技法千变万化。将装饰工艺进行选择，巧妙地应用于时装中可以提高时装的附加值，同时还能突出时装的个性风格。另外，现代技术的发展，新颖的装饰材料的不断出现，更为女装的装饰工艺提供了更为广阔、丰富的表现空间。(图1-3)

图1-3 繁复的钉珠装饰工艺 (图片来源:《FASHION》)

5、配饰丰富多彩

现代女装设计不是单一性的，而是以全视的角度来审视人对衣装的各方面需求。女装设计通常分为晚礼服、婚礼服、外套、套装、休闲便装、裙装、裤子、内衣等种类。此外女装还有经典风格、前卫风格、优雅风格、休闲运动风格、都市风格、田园风格、浪漫风格、中性风格等等。女装的不同种类和风格需要与之相适应的头饰、颈饰、手饰、腰饰、包饰、鞋饰等统一搭配，配饰起到画龙点睛的效果，有效地烘托出女性动人的穿着形象。全方位考虑穿衣人各方面需求，是每一位女装设计师必须重视的问题。(图1-4)

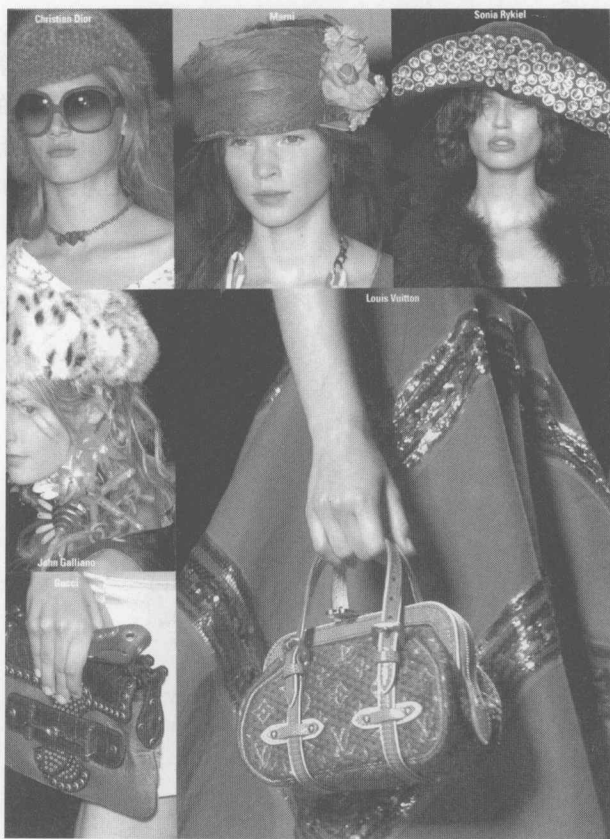

图 1-4 配饰品种繁多，主题多样化（图片来源：《BOLERO》2005 年 1 月）

第二节 女装设计的原则

女装的各个部分都可被看作点、线、面、体等造型要素，在女装设计中，各个造型要素又是按照一定的形式美法则组合而成的。只有通过一定的原则，在设计中利用这些元素，才能创造出更加丰富多彩的服装款式与造型。

一、重复韵律

指在一件衣服上不止一次地使用设计元素、细节和裁剪。这一设计元素或者设计特征可以被

规则地或不规则地进行重复,在设计统一的前提下,又可以形成多样的效果达到设计目的。比如在服装局部以大面积纽扣装饰,这正是使用了设计的重复原则,通过纽扣这一简单的设计元素,以个体的不断重复,由点及面形成视觉中心。此外,重复亦可以成为女装结构的一部分,例如裙褶,或是织物本身的一个特征——条纹或重复印制的图案或重复应用的装饰物。

在重复使用一个设计元素的同时,可以强调一定的韵律性,像音乐中的节奏,在平缓的韵律中,通过节奏创造出强烈的效果。无论是通过规则特征的重复还是通过印制在织物上的基本花纹表达,都要遵循设计的重复原则。(图1-5)

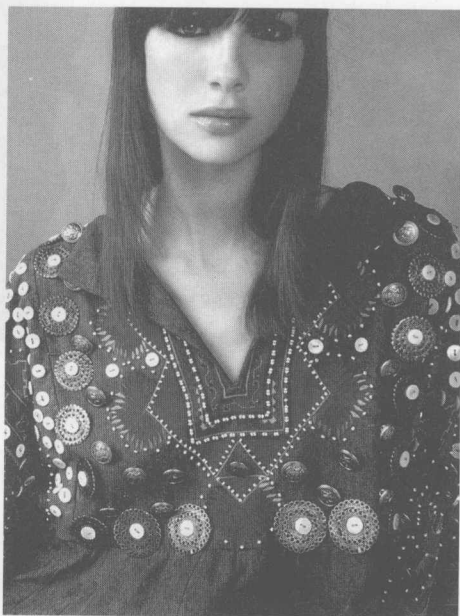

图1-5 以纽扣作为设计元素,通过重复由点及面形成视觉中心(图片来源:《L'OFFICIEL》2002年)

二、对比原则

对比是设计过程中最重要的原则之一,它减轻了服饰整体效果过于统一的枯燥感,例如穿裤子时配一条对比色的腰带,颜色的撞击引起对服装特征细节及对配饰的注意力。对比特征引导视觉走向,在整体服装效果中产生新的焦点。

对比原则的运用需要谨慎,因为它们会成为比较重要的视觉中心。织物纹理的对比提升了衣料本身的效果,例如粗花呢的夹克配一件丝绸衬衣,通过面料质感、光泽度的对比提升了服装整体搭配效果。对比不需要走极端,要把握好一定的度和量,如穿裙装时搭配高跟鞋或平底鞋这样的区别。(图1-6)